

Enseñanza de arte contemporáneo en la escuela

RAÚL DÍAZ-OBREGÓN CRUZADO

1. INTRODUCCIÓN A LA EXPERIENCIA

El taller constituía una unidad didáctica del programa de los alumnos de dibujo de segundo curso del Bachillerato artístico de la escuela de «La Palma» de Madrid. Fue impartido a dos grupos de 30 alumnos, de 19 años de edad, para completar unas prácticas del Curso de Adaptación Pedagógica, entre el 24 enero al 4 de febrero.

Se trató el tema del análisis y transformación de espacios y atmósferas, a través de la disciplina artística de la instalación. Las características de desarrollo sensorial e interacción de distintas disciplinas, propias de la instalación, fueron un útil instrumento para profundizar en la investigación espacial, perceptiva y artística de los alumnos.

Esta unidad didáctica trató también en las fases del proceso de realización de una obra, elemento indispensable para la realización de una instalación, al igual que pretendió fomentar la participación en el grupo, profundizando en el pensamiento crítico y la expresión oral del alumno.

2. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA Y DEL MUNDO ARTÍSTICO EN ESPAÑA

Para comprender el origen y los argumentos que voy a tratar en esta exposición creo que sería útil mencionar mi condición de artista y educador con una amplia experiencia internacional, que me ha permitido crearme un criterio de la situación artística internacional en ambos campos.

El aspecto que más me ha llamado la atención, en una inevitable comparación de la situación de España con otros países en el campo de la educación del arte contemporáneo, es que existe una gran escasez de información y por

consiguiente pocos instrumentos de enseñanza repercutiendo negativamente incluso a niveles universitarios y profesionales. En estos dos campos, existe en nuestro país cierto aislamiento, individualismo, escasa organización y una pobre argumentación de la obra.

Consciente de la necesidad de generar alternativas en este campo y disponiendo de la posibilidad de realizar las prácticas del CAP, intenté realizar una experiencia que cubriese las necesidades del centro y mis inquietudes educativas.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

En la configuración de la unidad didáctica, me basé en los siguientes objetivos extraídos del programa de 2.º curso de la asignatura Dibujo Artístico II:

- Comprender las relaciones del lenguaje visual con otros lenguajes eligiendo la fórmula expresiva más adecuada en función de sus necesidades de comunicación.
- Respetar y apreciar otros modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de los modos dominantes en el entorno, superando estereotipos o convencionalismos, y elaborar juicios y criterios personales que le permitan actuar con iniciativa.
- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando discriminaciones dadas a características o sociales.

En el primer objetivo de la búsqueda de «la fórmula expresiva más adecuada» persigue el dominio de varios campos, es decir la relación multidisciplinar dada en la instalación. El segundo, responde al conocimiento y respeto de otras ideas, cubriendo el vacío informativo del que hablamos anteriormente. El tercer y último objetivo aborda el trabajo en equipo, reduciendo el individualismo, disolviendo el aislamiento y ofreciendo unas ventajas creativas muy interesantes. Es además una actividad fundamental en el trabajo a gran escala típico del medio a tratar: La instalación.

Una vez seleccionadas las carencias, estudiados los objetivos del programa y relacionados con el medio a tratar, redacté los siguientes objetivos:

- Ser capaz de aprovechar las posibilidades de creación, discusión, colaboración, crítica, análisis y deducción del trabajo en equipo, para aplicarlas a la confección de un proyecto sobre el espacio artístico.
- Conseguir un clima de colaboración, empatía, participación homogénea y cordialidad entre todos los participantes, en el desarrollo de las actividades de la presente unidad didáctica.

- Aprender a planificar las labores del proyecto expuesto en este taller de una manera autónoma, rápida y coherente, analizando críticamente el trabajo de los demás y el propio.
- Motivar al estudio y disfrute del medio creativo de la intervención en los espacios, aprendiendo sus características generales, sabiendo adaptar esas características a otras obras similares y compararlas con los medios plásticos que ya conocen, especialmente con el de la pintura y escultura.
- Ser capaz de exponer un proyecto creativo de corta duración en público, siguiendo unos parámetros mínimos de claridad, orden y programación, razonando los criterios conceptuales y teóricos básicos y utilizando correctamente el vocabulario sobre términos artísticos

4. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DIVIDIDA EN LECCIONES

La unidad didáctica estuvo estructurada en cuatro lecciones, que correspondían a los cuatro días que duró dicho taller. La primera parte predominaba la exposición de materiales y la recogida de datos para utilizarlos en las dos últimas lecciones en las que se desarrollaría toda esa información en conceptos plásticos.

El programa se realizó en dos grupos diferentes, pero ya que no hubo diferencias significativas en su desarrollo y resultados, se ha agrupado para agilizar su estudio.

4.1. Primera lección

Se comenzó con una breve introducción del programa. Seguidamente se llevó a cabo un ejercicio de toma de contacto y evaluación del grado de sensibilidad artística, en el que los alumnos debían realizar una identificación personal con unos objetos seleccionados. Por último basándose en las obras proyectadas y guiados por el profesor, se dedujeron las características de la instalación.

En la identificación personal con los objetos los participantes tuvieron que escoger uno de los 35 objetos dados y contaron, uno a uno a los asistentes, una historia, una relación personal o fantástica que les sugirió el objeto seleccionado. Esta actividad tenía varias funciones, conocer a los componentes, presentar la dinámica de los seminarios y evaluar el nivel de imaginación y creatividad inicial de los asistentes.

La identificación fue generalmente buena, obteniendo asociaciones un tanto imaginativas, sensoriales, originales y poéticas. Ariadna por ejemplo refiriéndose a las hojas en blanco pensó en:

«Una nueva oportunidad, liberación, escribir de nuevo tu vida.»

La jeringuilla llevó a Laura a hacer una asociación personal muy directa:

«Hospital. Asco, ¡Siempre estoy mala!»

Ainara creó una original metáfora basándose en los elementos plásticos y materiales, dejándose seducir por la calidad en los distintos estados de un globo:

«Deshinchado - Tristeza. Hinchado - Libertad. El ruido cuando se deshincha. La esclavitud.»

En la proyección de diapositivas, se pretendía que el grupo dedujera las características de la instalación con la ayuda de las preguntas realizadas por el profesor. En un principio hubo un ligero desconcierto, ya que los contenidos eran novedosos y difíciles de entender. Paulatinamente fueron descubriendo todos los conceptos, mostrando un gran interés y motivación. La reflexión y la incertidumbre generada por las preguntas creaba una actitud muy propicia para grabar, recordar y entender estos nuevos valores.

Estas son algunas de las preguntas.

- ¿Qué diferencias encuentras entre la instalación y la representación pictórica o escultórica?
- ¿A qué invita la instalación?
- ¿Tiene una apreciación estética?
- ¿Dónde se produce?
- ¿Se puede ver en un museo?
- ¿Cuánto tiempo dura?

4.2. Segunda lección

La primera actividad fue el repaso de los contenidos aprendidos, a través de las mismas diapositivas mostradas el día anterior. Después se invitó a los estudiantes a aplicar esos conceptos a nuevas obras y a comentarlas. Por último se presentaron las pautas a tener en cuenta en el proyecto y se crearon los grupos de trabajo.

Los alumnos no tuvieron ningún problema para recordar las características ni para aplicar esos conceptos a otras obras. Mostraron un alto interés, teniendo incluso que interrumpir interesantes temas de conversación para poder completar el programa. Sin embargo, al principio, no llegaban a entender que lo más importante era la elaboración del proyecto en vez de la ejecución del mismo. Por otro lado les asustaba la libertad de planteamiento del proyecto, exigiendo mayor cantidad de pautas, normas y pistas.

4.3. Tercera lección

Se realizaron dos actividades. Una primera exposición de la idea, que derivaba en una discusión dirigida y posteriormente una entrevista personal en la que se resolvieron problemas específicos y se reforzaron aspectos y conductas interesantes en el proceso de creación.

La exposición del proyecto debía justificar coherentemente sus contenidos, evaluar la viabilidad del proyecto, analizar posibles problemas y generar soluciones. Esta tendría que seguir una estructura ordenada, congruente y breve. Se valoraría positivamente la participación en las charlas en grupo, la calidad artística de los trabajos y la repartición equitativa de los contenidos, tareas y tiempo de intervención.

El grupo necesitó de poco tiempo para sumarse a la dinámica del taller, cumpliendo todos los objetivos sin problema. Se mostraron muy receptivos, críticos y sinceros. El grado de participación fue tan alto que se tuvo incluso que limitar las intervenciones, dando la palabra a aquellas personas que hubiesen hablado menos veces.

En estos coloquios se buscó muy intencionadamente que los miembros del grupo actuaran de una manera independiente, dándoles facultad para corregir, aconsejar e inspirar a sus propios compañeros. La reacción fue impresionante. Con un par de intervenciones por parte del profesor, hubo personas que siguieron la dinámica entendiendo los criterios expuestos y aplicándolos a otros casos.

En la realización del proyecto y entrevista personal, se ponía a prueba la capacidad de autocorrección de los estudiantes y de asimilación de los nuevos conceptos. La entrevista del profesor fue determinante para evaluar el grado de participación y ayudar a aquellos grupos con dificultades antes de la exposición.

4.4. Cuarta lección

Para concluir con el programa se presentó una segunda y última exposición, en dónde se vieron los proyectos finalizados y después se procedió a realizar una evaluación del programa y un test.

Previamente a la exposición se dejaron unos minutos para organizar el orden de intervención y solucionar problemas de última hora. Este periodo fue imprescindible ya que hubo un retraso generalizado.

La evolución de los proyectos fue menos regular que la primera intervención. Hubo proyectos que experimentaron un gran avance, y otros necesitaron una segunda corrección. A pesar de ello se apreció un progreso generalizado pero no tan espectacular como el primero.

El retraso de la presentación, acaparó el escaso tiempo para la evaluación a modo de coloquio de los alumnos teniéndose que realizar por escrito en el test. Este fue completado correctamente, con pocas preguntas y muchos comentarios.

5. RESULTADOS DEL TEST Y EVALUACIÓN

Antes de estudiar los resultados del test realizado por los alumnos, tengo que anotar el alto grado de fiabilidad de la encuesta, ya que en la práctica totalidad de los datos que podían ser cotejados, coincidían totalmente, con los datos que he podido recoger. Esto viene reforzado con la sinceridad con la que se expresaron los alumnos en sus intervenciones orales, su satisfacción demostrada en el test y sobre todo, por sus comentarios escritos al final del test. Vamos a realizar dos apartados para el estudio de este punto.

Análisis de las preguntas del test

Los estudiantes tuvieron una positiva respuesta en su valoración de las actividades. Un 86% de los alumnos consideró la identificación de los objetos una buena introducción para los aspectos a tratar en el taller. Un porcentaje sensiblemente inferior, 75%, obtuvo el repaso de los conceptos y el porcentaje más bajo, 60%, fue para la visualización de diapositivas como fuente de inspiración para la creación. El dato más interesante puede ser que la proyección de diapositivas y los ejercicios de deducción a través de las preguntas guiadas tuvieron un rotundo éxito alcanzando el 100% de aceptación en uno de los grupos.

Respecto a las valoraciones sobre la filosofía de creación en grupo con la exposición oral y el trabajo en equipo, los resultados fueron muy optimistas. Un 70% cree que la presentación del proyecto en público les ha ayudado en el desarrollo del mismo y no ha habido nadie que lo haya considerado negativo. El trabajo en grupo con las críticas realizadas por los compañeros y las críticas en grupo han resultado muy positivas obteniendo un 72% de aceptación. De igual manera han tenido una fuerte aceptación las charlas personales con el profesor, situándose entorno al 62%.

Los resultados que más llaman la atención, son los referidos al apoyo mayoritario a la importancia de la elaboración del proyecto (62%) en la creación artística, frente a una minoría (4%) que lo considera de poca utilidad.

Entre el 60 y el 85% de los estudiantes estuvo de acuerdo en que la unidad didáctica, fue efectiva al fomentar la participación, el trabajo en grupo, y enseñar a la exposición de un proyecto.

Uno de los puntos más significativos de esta experiencia es el alto grado de sensibilización a los ambientes generado (88%), elemento de singular importancia en la apreciación de esta disciplina, sin olvidar que el 93% de uno de los grupos consideró que gracias a esta unidad han entendido mejor el arte contemporáneo. El 83% consideró la experiencia interesante frente a un 4%, es decir una persona, que le pareció poco interesante.

Comentarios escritos en el test

La gran mayoría de los comentarios realizados, unos 26, señalaban la necesidad de más tiempo para poder desarrollar la unidad mejor y la grata impresión que les causo la experiencia.

«Me ha interesado bastante esta nueva forma de arte que no conocía, pero creo que el programa del profesor ha sido corto, en cuanto a que no conocía nada de esto y en tan sólo tres días hemos tenido que llegar a realizar un proyecto de instalación. Pero bueno ha estado muy bien.»

Estas observaciones por escrito, consolidaban los resultados del test, corroboraban mi tesis de la importancia del proyecto en la creación y confirmaban el interés del alumno por estudiar el arte actual en clases como la de dibujo.

«Me parece beneficioso para nosotros, el tener que comer la cabeza para hacer los proyectos. Te ayuda a ver que las cosas no son tan fáciles, o al revés.»

«Considero muy interesante el tema de éstas clases diferentes en dibujo artístico, me ha ayudado a entender mejor el arte moderno.»

Pero lo más gratificante son las felicitaciones por el trabajo, la utilidad del tema para ayudar a entender mejor el arte contemporáneo y sobre todo la utilización de estas enseñanzas en su vida personal.

«Todavía me falta mucho por aprender. Esto simplemente ha sido una buena iniciación. Gracias Raúl.»

«Te felicito por tu trabajo y tu manera de presentar este tipo de arte. Considero que es complicado enseñar algo tan complejo. Me ha abierto un nuevo punto de vista En fin buen trabajo.»

«Muy interesante conocer este tipo de manifestación artística. Podrá ayudarme en muchos aspectos (artísticos y personales).»

«Al principio no me convencía mucho la unidad didáctica, no acababa de parecerme excesivamente artística, luego reconozco que ha acabado interesándome. Me gusta la idea de ARTE QUE SE SIENTE.»

6. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Esta experiencia partía con unos planteamientos muy personales y unos objetivos ambiciosos. Teniendo en cuenta la novedad y el poco tiempo para desarrollarlos, los resultados fueron muy positivos. Si hacemos un análisis de los objetivos y cotejándolos con los resultados del test podemos deducir:

- Los alumnos aprovecharon las posibilidades de creación, discusión, colaboración y crítica aplicada al tema de la instalación.
- Tuvieron una participación homogénea y cordial, supieron coordinar sus trabajos y resolver problemas y expusieron sin problemas los proyectos.
- Quedaron muy impresionados con el medio de la instalación, captaron las pautas de su creación, fueron capaces de realizar proyectos de calidad artística muy considerable e incluso les sirvió en un ámbito personal.

Basándonos nuevamente en las encuestas puedo deducir que los métodos elegidos para la enseñanza de la intervención artística, la proyección de diapositivas, juegos de identificación a través de objetos, diálogos coloquios, realización de proyectos y críticas en grupo, fueron altamente efectivos llegando a un promedio de un 80% de aceptación. Pero si analizamos los comentarios escritos, se puede considerar que la metodología fue altamente acertada.

Por último me he quedado muy gratamente sorprendido por la integridad y seriedad, de los estudiantes, por su envidiable sentido crítico y predisposición al cambio y al aprendizaje. No sólo alcanzaron todos los objetivos propuestos, sino que han llegado más allá, desarrollando y ampliando más de lo previsto y lo que es más importante mostrando un gran interés, entrega y pasión por el tema.